

海外藝遊專案：
「回探山林再訪海濱跳島巡聲計畫」
成果報告書

申請人：陳侑汝

一、計畫摘要

宮澤賢治在親妹妹過世後，獨自踏上鐵道旅程，一路向北最後來到日本最頂端的稚內，並搭著渡輪在晨霧中來到神秘的庫頁島，之後，他將沿著鐵軌行走的旅程見聞，創作出一部小說。據說，直到他1933年逝世時，小說的中間很大一部分仍然未完成，但還是被當作已完成的作品一樣公開發表了。曾經庫頁島和臺灣一樣，為日本所統治，但現在的庫頁島已屬俄羅斯領土，日本曾經存在的軌跡，似乎只能從遺跡來巡禮，若從自然環境角度來看，存在環境中的動物卻沒變，人的移動才是關鍵。

2019年，我也開始嘗試展開一場移動，以跨地域的方式，從不同的自然環境與人為活動後留下的痕跡狀態，作為聲音探索與資料蒐集的研究，透過筆記、錄音、攝影或錄影等方式紀錄下整趟旅程所經過的行徑過程。作為日後創作時的素材、靈感。旅程中遇到的人、事、物，重新將「事件」或「人物」組織成可能的角色，以及往後創作上文本敘事實驗的主要元素。這趟移動從經歷過日治/日殖時期祖父年輕時出國造訪的日本山口縣秋吉台開始，於稚內跳往俄羅斯符拉迪沃斯托克（1860年以前被稱為海參威），再沿著西伯利亞鐵路西行經莫斯科最終抵達聖彼得堡，回程路經伊斯坦堡停留，此趟旅程試圖探尋的，是人文與自然兩者之間的相互影響和關聯，由聲音嵌合而成的旅程，隨著肉身的移動，慢慢形成滲入聲音孔洞的幻變時空誌。而過去近兩個月的移動時空，將藉此次活動細細地反芻分享給大家。歡迎一同來體驗這趟旅程。

二、行程路徑

行程規劃：

日期	區域	行程計畫
7/14-7/24	日本山口縣	秋吉台國際藝術村 駐村創作
7/25	廣島	廣島和平記念資料館
7/26	瀨戶內海 藝術祭	宇野 直島地中美術館
7/27		豐島
7/28		男木島、女木島
7/29	京都	京都國際藝術村
7/30	東京	Mori Art Museu 國立新美術館
7/31	花卷市	宮澤賢治童話村 宮澤賢治イーハトーブ館
8/1	名古屋	愛知縣三年展
8/2	函館	
8/3	稚內	稚內市樺太記念館
8/4	小樽	市立小樽美術館
8/5-6	札幌	札幌芸術の森美術館 北海道廳舊本廳舎
8/7	飛往Vladivost	

8/8	海參威	海參威城市 旅行一日遊
8/8-11	Vladivost — Irkutsk	火車
8/12	伊爾庫次克	城市一日遊
8/13	伊爾庫次克-新西伯利亞	火車
8/12	新西伯利亞	城市一日遊
8/12-8/15	新西伯利亞-葉卡特琳娜	火車
8/15	葉卡特琳娜	城市一日遊
8/15-8/16	葉卡特琳娜-喀山	火車
8/16	喀山	城市一日遊
8/17-8/24	莫斯科	馬戲團演出 (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре) 國家馬戲團 普希金博物館 國家音樂博物館 特色民族小鎮 Kremlin in Izmailovo 聖巴素大教堂(外觀) St. Basil's Cathedral
8/25-8/29	聖彼得堡	冬宮 Erarta Museum 聖以薩大教堂 影子博物館
8/29-9/5	伊斯坦堡	純真博物館 佩拉博物館 聖索非雅大教堂

行程異動說明：原訂於香港轉機停留，因香港抗爭日趨嚴重未緩，故更改機票從伊斯坦堡飛台北桃園。

秋吉台國際藝術村 機構簡介：

Akiyoshidai International Art Village(簡稱AIAV)是位於日本本州島中國區域山口縣美禰市半山腰中間，是一座擁有自然生態環境包覆的藝術機構，附近地域鄰近知名風景區「秋芳洞」和「秋吉台國家公園」還有日本少有的野生動物園。據說，當初在發想時，建築師磯崎新審慎考慮到以不破壞山中一草一木的概念，卻能享有山谷中「完全的寂靜」，最後將藝術村移到溪谷下游，順著梯田來建蓋。藝術村的建築物的外觀到內部構造，甚至是演奏廳、天花板等設計，都以層層堆疊的梯田的意象出發。

秋吉台國際藝術村的建立，早在1982年，日本縣府會定期選派日本音樂家及學生（包括前衛音樂大師細川俊夫等），參與德國旦城音樂營隊觀摩、交流活動。1989年起，秋吉台開始舉辦國際現代音樂節，與旦城暑期音樂活動連結，邀請國內外音樂人士一同參與。到了1997年以累積近十年的音樂節成果，員工提議建立藝術村，讓世界級的藝術家們有更多停留、聚集的空間，也開始刺激當地的藝術與人文發展。

但由於藝術村是以政府出資，地點相當遙遠，冬天冷，也使得藝術村在音樂節以外的時間很難吸引人前往當地。曾經一度面臨到「蚊子館」的營運危機，現今藝術村已轉型，不只在音樂類型的活動，更多元舉辦如藝術、舞蹈和戲劇等活動，重視藝術家駐村計畫並拓展國內外合作專案。秋吉台藝術村也舉辦區域型專案，推廣駐村藝術家與當地居民間的交流。藉由聚集世界各地的藝術家，發展創意活動，當地文化訊息可以在國際間散播。秋吉台藝術村遠離都市塵囂，在自然環境中依山傍水。所謂「村」，顧名思義秋吉台藝術村不是一棟獨立的大型建築物而是由小型建築物相鄰而成的聚落，就像傳統日本村落一樣。

駐村創作：

國際藝術村入口

駐村機構文宣品

本日の利用状況		ホール		スタジオ		スタジオ		スタジオ		スタジオ		スタジオ		スタジオ	
9:00-12:00	コーラス練習	コーラス練習	コーラス練習	オーケストラ練習	コーラス練習										
13:00-17:00	コーラス Yui	コーラス Yui	コーラス Yui	自演/カバレ/モノ	コーラス Yui										
18:00-20:00															
21:00-23:00															
9:00-12:00	ピアノ練習	楽譜レコパ	練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習	ピアノ練習
13:00-17:00	写真撮影	白岩	栗本	アロー	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩	白岩
18:00-20:00	ピアノ練習														
21:00-23:00	ピアノ練習														
9:00-12:00															

每天各個工作室使用狀況公告

個人工作室使用提供樂器借用

在秋吉台駐村的十天當中，每天都固定會到藝術村提供的工作室使用，從附近山林裡的聲音採集中，取樣鳥聲、秋芳洞裡的蝙蝠聲、水聲、山林中的回音、竹林中竹子互相敲擊聲，在借用藝術村提供的樂器，編造作出一首關於在福岡出生的勇士，上戰場後不再回來的樂曲，樂曲裡隱藏著歌詞卻聽不到唱詞，利用山中孤寂的感覺作為鋪陳那心中的寂寞。

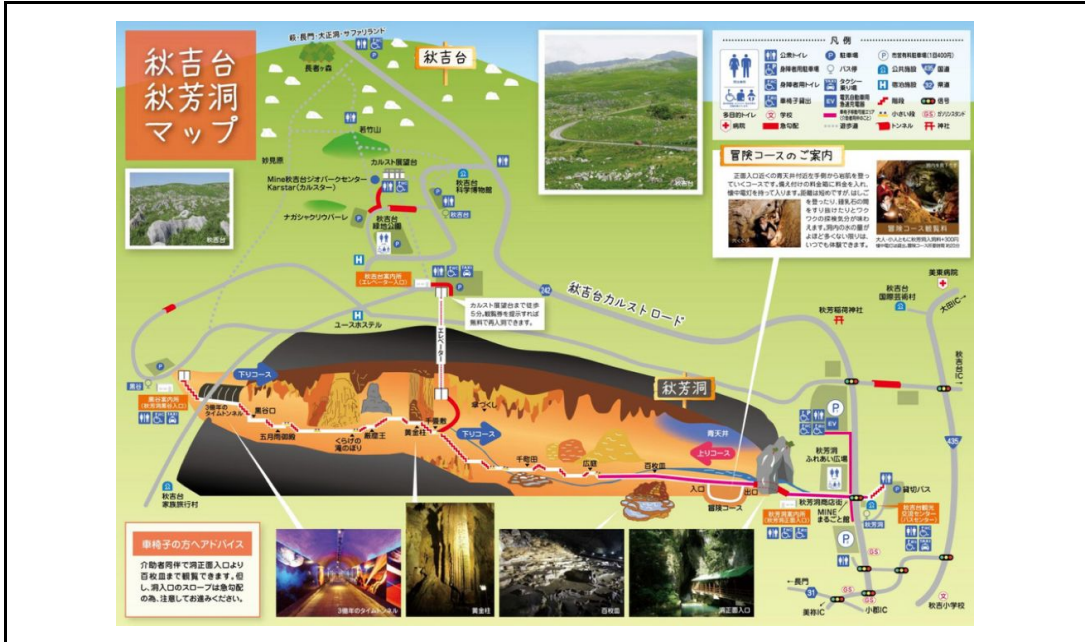
藝術村每天都會有不同的人來租借工作室練樂器，或者更大型的團練、也常遇到交響樂團的練習，從遠處就能聽到每日練習者的聲音，又建築體與山林本身的結構特殊，天然的回音效果，常激發我對於音場遠近的思考，利用錄音與自身的移動，去記錄在場與不在場的想像。

雖然短短十日的駐村創作，卻引發更多對於此地方的期待，卻在之後的行程某日得知，藝術村即將可能會面臨關閉，永遠閉館，深感難過，這裡提供了除了每年從各國前來駐村的藝術家創作空間，也讓附近居民與不同思想文化的人們產生交流，包括環境、生態、社會狀態等等，我也重新反思若自己面臨這樣的狀況，到底要如何去面对接下來未知的未來。

旅途中的筆記：

1. 日本

a. 秋吉台國際藝術村與四周關係

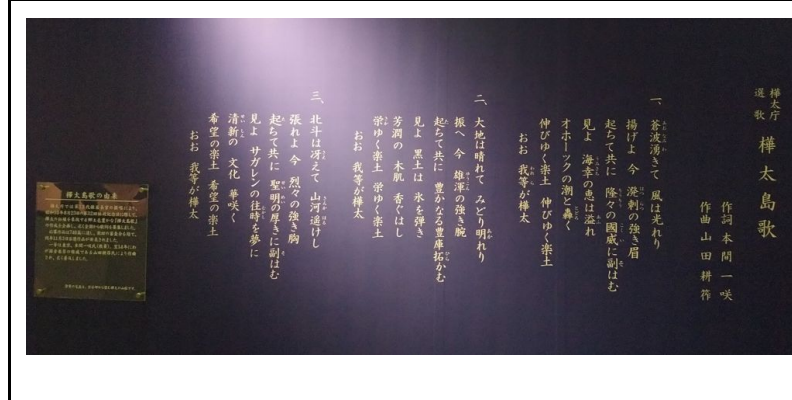
彼此互相牽連的結構關係，從地形的連結與歷史的痕跡看來，人在環境中扮演的角色實在屬主導者，地貌在秋吉台這片石灰岩草原上，相當特殊。秋芳洞與秋吉台平原是相連的，河流是讓這片土地不斷成長的養分。

b. 山林聲音與家族旅行想像

秋芳洞的入口公告欄上放著許多過去會到此一遊的家族舊照片，1926年時，當時還是皇太子的昭和天皇曾經來此探險，稱這裡為"秋芳洞"，從此便以此為名，爺爺也曾經於年輕時到過此地。秋芳洞最早的紀錄出現在1354年，當時因為乾旱，大洞壽圓禪師在此洞內祈雨。1844年的書籍記載中就提到，常有居民進入此洞探險。

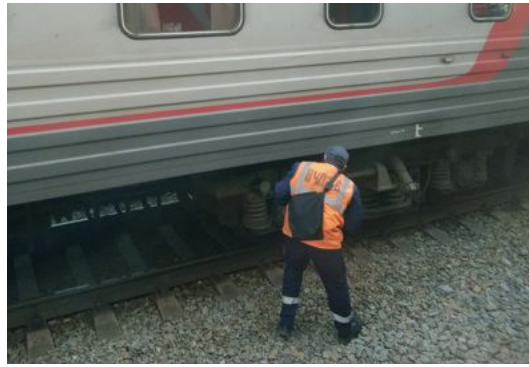
c. 樺太島歌

從樺太島歌發現，原來在日本，幾乎所有的都道府縣都有自己的歌，這些歌曲都在各自區域內傳唱的歌曲，包括外地的市政歌（旧外地の自治体歌），如台灣1938年台灣進行曲、台北州歌等。

2. 俄羅斯

a. 城市與列車聲音

每當火車停下來，沒多久就會聽到外頭從遠處傳來叮叮叮叮的敲擊聲，每次發現原來不少個穿螢光背心的火車工程人員都會拿著一根鐵棍往火車底下敲打檢查，有時整個人都會彎進去敲，用聽覺來檢查是否異常，每輛火車都載滿了乘客，他們使命就是確保火車順利運行。

8月12日下午，伊爾庫茨克街頭，迎面而來的歌聲，一群背著樂器的群體，唱著歌，感覺沈浸在自己的歌聲世界裡，男人走在前面女人跟在後面，我其實分辨不太出來他們是什麼民族，也不知道他們是否為宗教而歌唱，領頭的男子身上披著一條圍巾，眼睛隨時觀望著四周，臉上帶著笑容，吸引我的，是他們那不失針的樂器彈奏，大概隔了一個小時，又在這個城市的另一個街角與他們相遇。他們像是波希米亞人那種流浪的隨遇而安的群體。

整修中的購物大街，這是伊爾庫茨克另一個街景，人煙稀少，但這條大街上卻充斥著每個店家放在門口或往外播放，甚至真人直接拿著擴音器不間斷播放的人聲、歌曲聲，我想，這是他們吸引人潮的一種方式，也是證明自己還存在的一種方法。

b. 西伯利亞火車上的人

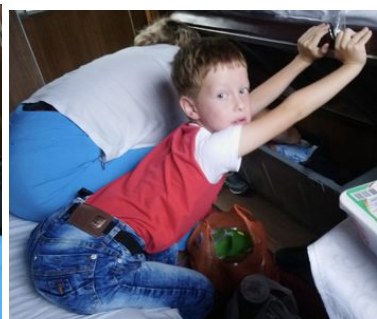
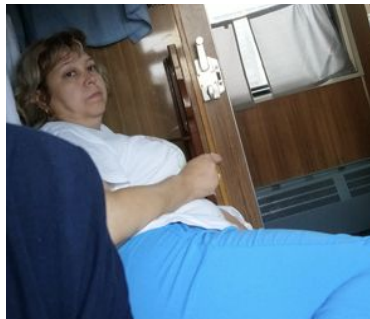
第一位室友（紅衣男子）

第一趟火車是持續三天三夜之久的行程，火車剛停第一站就上來了這位男子，他跟我一同搭了三個晚上，比我早一站下車，中間又上來過一個男子，只是這位男子只待一個晚上便下車了。他，只要火車停留超過五分鐘的站，都會下車抽煙，講電話。在車上時訊息聲也不會停過，我望著我無收訊的手機，心理羨慕著他隨時都能通訊。沒有網路的時候我多次翻起車上雜誌，終於他開口問我，我是否懂俄文，我說不懂，他懷疑了一下，困惑我為何不懂還看雜誌看這麼久吧。

車掌小姐

第一趟三天長的火車結束結束前拍下車掌小姐的背影，她還要繼續服務，直到火車抵達莫斯科。這樣的工作，一上班就是一週，看她老練的開啟車門，看著每位乘客上、下車，像個保姆照顧整節車廂各個乘客的需求。

媽媽與他的兒子

一上車她就對我說，想跟我打個商量換位置，讓他的兒子睡下舖，叫我去睡上舖。俄羅斯火車下舖與上舖的價格其實差滿多的，幾乎差快一千元台幣，俄語不夠流利到可以詢問原因，只知道他一直想跟我換位置好讓他的兒子能睡下舖，但我也明白他怎麼會知道要打我的主意不打隔床下舖的主意。在她不罷休的狀態下，他兒子也用他那雙大眼盯著我，我還是妥協了。隔日，她兒子想要爬到媽媽的上舖，後來我才發現，這是她兒子的第一趟過夜火車，在經過白天的爬上爬下後，她兒子的眼神從乞求變成好玩，成長也不過就是如此吧！

夫妻

三等車廂是我的第三趟火車，這對夫妻是那個位置的第三位乘客（從我上車後算起），他們非常安靜，不像之前的乘客好奇我從哪裡來，一上車便兩人都不會交談過，安靜地等著車掌小姐給予床巾。他們多半都是看著窗外，只有快到用餐時刻他們才緩緩拿出準備的食物，黃瓜、黑麵包、罐頭肉，這是他們偶爾對話的時候，幾句交談後繼續咀嚼著口中的黑麵包，看著窗外。吃飽後，我猜應該快到他們要下車的站了，女人拿出包包中的口紅，照著鏡子擦了一下，收起來，又繼續看著窗外。

3. 土耳其-伊斯坦堡
a. 宗教與城市的聲音

	<p>聖索非亞大教堂 一個不斷被覆蓋其上的建築體，經歷過三代教堂的修建，最後還成為清真寺，現在屬於中立的宗教博物館，不管是剝落的馬賽克，還是下半部損毀嚴重的鑲嵌畫，歷史的痕跡還是存在。伊斯坦堡的每日都可以聽到五次的廣播禱告聲，對於不是教徒的我，聲音成為了時間的告知媒介，而廣播器，也成了傳播的最佳利器。</p>
	<p>遊戲，是伊斯坦堡老人喜愛從事的休息活動，除了紙牌，他們還流行一種木箱子骰子國民桌遊「Tavla」，不管是路邊的茶店還是咖啡館，骰子敲在木頭上清脆的聲響，比喝咖啡還清醒。據說，這種遊戲贏了，代表在情感路上輸了，究竟這樣是否是一種酸葡萄心理呢？</p>

三、參與藝術祭與展覽/演出觀感分享

1. 「瀨戶內海藝術節」2019 Setouchi Triennale

介紹：

2010年首屆瀨戶內海國際藝術祭，當年由北川富朗擔任藝術總監，其後為每三年舉辦一次的大型藝術盛宴。今年為第四屆，宗旨為「海之復權」，「瀨戶內海」位於日本本州、四國、九州之間，自古以來便有著重要地位，為孕育近畿中央文化的搖籃，曾是列強爭奪資源的重要地，也是日本近世前的重要海運動脈，而受到工業化、全球化衝擊，瀨戶內地區的小島人口外流、島內高齡化加劇，讓這片海洋逐漸喪失了生機。為了恢復瀨戶內海的昔日活力，並串連起海上島嶼的獨特文化，讓瀨戶內海重獲新生與價值，成為「希望之海」，也因此有「瀨戶內國際藝術祭」，包含高松港、宇野港周邊，以及海上12座島嶼。可搭乘船班往來各島嶼之間，感受多彩的小島文化和風景。瀨戶內海上的小島群就像散落海面的珍珠，以藝術為媒介穿針引線，串連起不同島嶼的生活方式與文化，創造出世外桃源般的人文藝術基地。2019年度的瀨戶內海藝術季共非為春、夏、秋三個展期。

瀨戶內國際藝術祭2019 Setouchi Triennale 2019
 高松港 45°21'N 137°03'E 宇野港 34°51'N 133°03'E
 高松港 45°21'N 137°03'E 宇野港 34°51'N 133°03'E
 高松港 45°21'N 137°03'E 宇野港 34°51'N 133°03'E

瀨戶內海藝術季 主視覺宣傳品

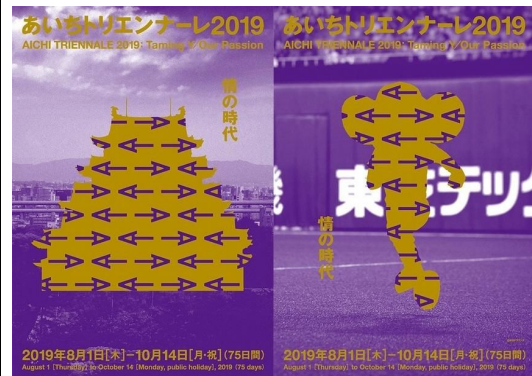
這次瀨戶內海藝術祭我拜訪了直島、豐島、小豆島、男木島與女木島，以及宇野和高松。最令我驚喜的是在這個藝術節服務的工作人員，每當抵達或離開一個島嶼時，他們都會在岸邊努力的揮動旗幟或是狂搖著手道再見，他們也是最早抵達小島最後離開的工作人員，他們的工作態度相當令我敬佩。而藝術節的作品在空間的運用上都相當有趣，抓住環境與藝術共存的概念，不再讓作品只發生在白盒子中，透過每個小島或小屋的特色，重新幫他們給予新的意義。藝術節中也有相當多個作品與聲音有關，很多藝術家在聲音或是光的使用上都相當高明且輕巧，收穫良多。

2. 「2019愛知三年展」あいちトリエンナーレ2019, Aichi Triennale 2019

介紹：

愛知三年展為愛知縣於2010年所創辦的日本最大型國際當代藝術節。由8名專家組成跨領域的策展團隊。除了來自日本國內外約90位（組）當代美術/影像藝術家，也有表演和舞台藝術家的參與。此外，展覽期間還有與藝術節相呼應的音樂演出。

由藝術總監津田大介先生所發表的主題Taming Y/Our Passion，藝術節想展現出「情（資訊）挑起了我們的情感對立，引致世界的分裂。我們應該放棄二分對立的觀點，重新審視世界，藝術具有能夠包容世上所有事物的力量，訴諸人們的情感，尋找解決問題的出口，正是我們重新瞭解世界的最佳途徑」。

愛知三年展 主視覺宣傳品

這較屬於白盒子裡的作品，相較於瀨戶內海藝術祭的作品，這個展覽中似乎沒有令我驚豔的作品，卻聽說作品中發生了緊急閉展的狀況，這也令我開始思考，藝術存在的意義與如何表現，而被審查機制禁止的作品，也間接影響觀者觀看的想法，這些種種都頗值得被重新省思。

3. 越後妻有大地藝術祭 2019夏季期

介紹：

越後妻有大地藝術祭自西元2000年開始，每三年一次在越後妻有舉辦，是世界最大型的國際戶外藝術祭。以「人類就在自然中」為理念、地方再造為目標，將藝術作為橋樑，農田作為舞台，連繫人與自然，並探討地域文化的承傳與發展，發掘地方蘊含的價值，發揮地方潛在的魅力，重振在現代化過程中日益衰頹老化的農業地區。希望透過藝術的力量、當地人民的智慧以及地域的資源，共同振興當地農村的面貌。

越後妻有大地藝術祭 主視覺宣傳品

這個藝術祭我只去了James Turrell的《光之館》，與看了同時在美術館裡展出的作品，但其實當初我想去的吸引力，是來自左圖馬岩松與MAD《光之洞穴》。去看《光之館》那天其實整期尚未開始，抵達美術館時，有兩三位小朋友正準備要去划船拍宣傳照片。據說這個藝術祭的作品位置相當廣，即使開車也容易迷路，但總是在那樣的情況下，更容易認識這個地方。這也是回應到秋吉台國際藝術村最當初開始招募藝術家前往，就是想讓這片土地重新被認識與發現。

3.莫斯科馬戲團

國家馬戲團

最令我驚艷的地方，是在這個場地的地板，整片原型的大地板可以降下移走，再換上另一片地板材質。這場馬戲的道具意象轉換設計也相當優秀，將鋼管樹立成大蜘蛛結構，飛天蹺蹺板也變成天平意象，加上現場樂隊的表演，整場演出相當亮眼。

4.伊斯坦堡之純真博物館

纯真博物馆最值得看的應該屬於它獨特的展成方式，與作品的創作手法，這棟博物館是小說家帕慕克在書寫時就同時一併在籌備的，我在它當天開館前就抵達，整棟紅色建築相當顯眼，入口卻不明顯，受票口在門旁的小窗，還真難留意到。一進展間一樓就看到整面大牆釘滿了抽過的煙屁股，上面還都寫著字，記錄著每根煙燃燒的時間地點。整棟建築有四層樓，還有一個小小的販賣部在地下室，小說裡的每一章節都是這棟博物館的每個小展示櫃，也可以把這棟博物館裡面收藏的展品當作古董博物館看待，相當值得細細品嚐。

四、成果分享會

主題：聲音的孔洞：島嶼、列車、大海
| 陳侑汝海外藝遊分享會

日期：2019年10月26日(六)

時間：19:00-21:00

地點：[OCAC 打開-當代藝術工作站](#)
(台北市大同區甘州街25號)

參與人數統計：10人

聲音的孔洞：島嶼、列車、大海
陳侑汝海外藝遊分享會
時間：2019年10月26日(六) 19:00-20:30
地點：OCAC 打開 當代藝術工作站

分享會照片紀錄

五、後續計畫

這趟旅程當初以聲音最為出發的想像，卻在途中沒有太多關於聲音的收穫，反而連結到許多關於人、過去歷史、民族性的有趣方向。也開始重新思考，是否「找聲音」這件事是真的自己想去處理的未來事項？還是在這個過程中，失敗的領悟才是自己該去面對的問題。

在旅程中，最被陌生人問的一句話是，你是男的還是女的？這個問題其實扣回到自己的身體與他人的文化上，對亞洲陌生的俄羅斯人而言，我的樣貌是否是他們腦袋裡既定的男孩形象？還是，我該去符合社會的眼光？或許，這對我而言是比「找聲音」更值得去探討的問題？

返國後，重新整理影片時發現自己在拍攝時有兩種狀況，不是來不及拍或畫面歪斜的偷拍，就是太過美感取向的拍法，但也因此我找到了自己下個作品的想法。

路不怕遙遠，只怕不走。感謝這一趟旅程的種種。